La Implacable Pesadez del Diseño // Fernando Uhía

"Las armas nucleares impregnan nuestro pensamiento. Determinan nuestro comportamiento. Rigen nuestras sociedades. Dan contenido a nuestros sueños. Penetran como ganchos para colgar carne en la base de nuestro cerebro. Son proveedoras de locura. Son el último colonizador. Más blancas que cualquier hombre blanco que haya vivido sobre la tierra. La esencia misma de la blancura (...) La bomba no está en nuestro patio trasero. Está en nuestro cuerpo. Y en nuestra mente. Nadie, ningún gobierno, ningún ser humano, ningún dios, tiene derecho a ponerla ahí. Ya somos radioactivos y la guerra ni siquiera ha comenzado.

Nuestras ciudades y nuestros bosques, nuestros campos y nuestros pueblos arderán durante días. Los ríos se volverán veneno. El aire se convertirá en fuego. El viento extenderá las llamas. Cuando todo lo que sea capaz de arder haya ardido y el fuego se apague, se elevará el humo y se ocultará el sol. La tierra quedará envuelta en la oscuridad".

Arundhati Roy. "El final de la imaginación"

La Implacable Pesadez del Diseño

Este título, con fuerte postura crítica, recoge lo más reciente de la producción del Maestro Fernando Uhía. La instalación sonora Masa Crítica y una selección de pinturas de la series Technoesmaltes y Paraguernicas, presentadas en un solo espacio-tiempo se consolidan como la exposición individual de mayor envergadura de Uhía. Masa Crítica, obra ganadora de la IV versión del Premio Luis Caballero en el 2007, es una oportunidad única que el Museo pone a disposición del público, no sólo por ser merecedora de este importante reconocimiento a nivel nacional, sino porque ésta se constituye en una posibilidad novedosa para el espectador de experimentar todo una construcción sonora, en un espacio arquitectónico tradicionalmente reservado para experiencias visuales. El nombre de la obra proviene del concepto de la física que se refiere a la cantidad mínima de materia necesaria para que pueda ocurrir la fusión nuclear. Sin embargo, para esta obra, el concepto se refiere a la mínima cantidad de materia sonora para comenzar a percibir el universo mediático (imágenes que nacen del sonido). En las más de treinta grabadoras iguales se emiten simultáneamente cientos de fragmentos de diferentes películas de acción dobladas al español, transmitidas descontroladamente en los canales de la televisión abierta colombiana los fines de semana.

La Implacable Pesadez del Diseño cuenta además con una selección de pinturas que se derivan de su serie Technoesmaltes del 2004, basadas en las texturas visuales de marcas multinacionales de ropa deportiva, sólo que ahora han mutado a tratamientos más complejos y diversos. Éstas son generadas por un especial automatismo desarrollado por Uhía durante los últimos 10 años, donde hay una diestra economía de medios. Por su lado, la serie Paraguernicas, que podría parecer más tradicional, utiliza como base iconográfica las figuritas que vienen en los paquetes de una conocida multinacional de comida "chatarra", que como un remanente cubista reinventado, Uhía devuelve la dignidad artística y el valor estético. Finalmente, el interés de Uhía es la capacidad enorme de los actuales diseñadores para fascinar al consumidor, ya sea como ingeniería de sonido, como sudadera o como Simpsons plastificados. Sus obras demuestran que los viejos legados del pasado artístico (belleza, sublimidad y absorción) han mutado irremediablemente al odiado pero fascinante universo mediático. La función del artista consiste simplemente en reformatearlos a la vieja usanza del arte de museo.

Oscar Roldán Alzate // Curador MAMM

PARAGUERNICA 6. 2008. 150 x 180 cms. Acrílico y óleo sobre tela

PARAGUERNICA 1. 2007. 150 x 180 cms. Acrílico y óleo sobre tela

Paraguernicas

Las piezas de Paraguernicas asocian visualmente los figurines plásticos que vienen en los paquetes de papitas fritas, con las tragedias ocasionadas por los paraoperadores de motosierras. Recontextualiza estos elementos para que sean simbólicamente operativos. Ironiza métodos de la historia del arte, como la visión deconstructivista del cubismo, para construir imágenes en donde no queda claro si está descomponiendo o recomponiendo la forma.

"El guiño está en que pueden parecer todo y nada al mismo tiempo: una gran alegoría a la actual parapolítica colombiana, un inteligente sobrado postPicassiano o un insensato gasto de energía y materiales pictóricos, casi como la vida misma."

Fernando Uhía

CICLOVIA [illegible]. 2007. 2 mts. X 90 cms. Esmalte sobre madera

CICLOVIA [illegible]. 2007. 2 mts. X 70 cms. Esmalte sobre madera

CICLOVIA 34. 2007. 2 mts. X 70 cms. Esmalte sobre madera

CICLOVIA 41. 2008. 2 mts. X 70 cms. Esmalte sobre madera

Technoesmaltes

La serie Technoesmaltes está conformada por pinturas que, a pesar de que inicialmente y a distancia parecerían estar perfectamente elaboradas a través de procedimientos técnicos, han sido construidas a partir del gesto pictórico. Uhía deja chorrear el pigmento líquido por el soporte vertical, creando así líneas y formas ambiguas que se ubican en un espacio intermedio entre lo estandarizado y lo expresivo, haciendo una valoración del gesto pictórico implícita en su ejecución.

MASA CRITICA. 2006. Dimensiones variables. Instalación sonora // 32 Grabadoras de CD y 32 lámparas fluorescentes de mesa

Masa Crítica

Masa Crítica emplea el carácter saturante del flujo mediático para posibilitar una experiencia, la interacción del espectador con la interferencia sonora de la vida cotidiana magnificada y concentrada en un espacio. Uhía construye un atiborrado ambiente de ruidos que continúan incesantemente, ruidos que no se detienen, que son indiferentes al espectador, estrategia capaz de desviar y resiginficar los contenidos que circulan por los medios masivos de comunicación. Esta experiencia deja entrever la realidad de la homogeneización del lenguaje mediático y la contaminación del hiperambiente global, la saturación neobarroca de los códigos y lenguajes utilizados por los medios.

Así, Masa Crítica de Fernando Uhía plantea un cuestionamiento alrededor de la estrategia de la red de medios masivos para afectar al usuario, y lo hace precisamente utilizando su misma metodología estridente y saturada. Interroga la aplicación de su código, su circulación, difusión y su sentido.

Evidencia la eficacia de un dispositivo que ha llegado a ser asimilado de una manera tan radical, que ya es tan natural como comer o dormir. Critíca la globalización del mundo y su direccionamiento hacia un único discurso, y la forma en que el vasto mundo mediático ha logrado estandarizar el pensamiento.

Fernando Uhía
Maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y MFA del San Francisco Art Institute de California. Ha sido profesor de arte en las Universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano, así como tallerista del Banco de la República en diversas ciudades del país.
Actualmente es profesor asistente del Departamento de Arte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, donde también es coordinador del Comité de Investigación y Creación.

En asocio con

Apoya

Carrera 64 B Nº 51-64, Unidad Residencial Carlos E. Restrepo. Medellín, Colombia. // T: 230 26 22 // F. 230 27 23 // museodearte@une.net.co **www.elmamm.org**